

SODAM 2018

Comité de suivi du 5 octobre 2018 de 13h à 15h à Vergèze

Compte-rendu (non validé)

Présents

- **Plateforme Marionnette** : Marionnettissimo (Claire Bacquet, Chloé Lalanne), Mima/Filentrepe (Caroline Galmot), L'Usinotopie (Pierre Gosselin), AREMA (Jacopo Faravelli, Olivier Lehmann, Serge Valque, Daniel Brandor, Elsa, Mathilde Aguirre, Nathalie Bauer, Guillermo Fernandez, Antxon, Myriam Leger)
- **DRAC Occitanie** : Nathalie PIAT
- **Métropole Montpellier** : Laure Bouty
- **Saint-Affrique** : Marie-José Palies (maire adjointe) et Marine Porque (service culturel)
- **Réseau en Scène** : Christelle Jung
- **Thema** : Gentiane Guillot

- *Sébastien Cornu (animateur)*

- *Excusés : Joëlle Noguès (Odradek), Anne Miguet (Région Occitanie), 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 Guillerm (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), Coralie Valette (CD31), Florence Vézy (Aveyron Culture), Emilie CABAUP (DG Culture Toulouse Métropole), Fabrice Landry (PETR Pays Tolosan).*

Ordre du jour

- 13h00 – Accueil et introductions
- 13h20 – Retour sur les rencontres d'automne
- 13h40 – Présentation et mise en débat des propositions
- 14h40 – Suites du processus
- 15h00 – Fin

En introduction, il est rappelé que la démarche de concertation pour le développement des arts de la marionnette est engagée depuis janvier 2018 en Occitanie. Elle vise à coconstruire un Schéma d'Orientation pour le Développement des Arts de la Marionnette (SODAM) avec la participation de l'ensemble des parties concernées par cette discipline.

Plusieurs travaux et rencontres ont déjà été réalisés, dont un premier état des lieux mis en débat lors de rencontres territoriales au printemps, une enquête en ligne, une cartographie des acteurs... Un site ressources du SODAM a été mis en place (<http://cpasrien.free.fr/sodam/>).

Un document préparatoire récapitulant les éléments des rencontres d'automne et des propositions de préconisations a été transmis en amont au comité de suivi.

1 – Retour sur les rencontres d'automne

Trois rencontres ont été organisées sur trois territoires, afin d'élaborer des propositions de coopérations, de structuration et de politiques publiques pour la Marionnette :

- Lundi 17/09 à Saint-Affrique : 12 participants
- Mardi 18/09 à Quint-Fonsegrives : 27 participants
- Jeudi 20 /09 à Nîmes au Théâtre Périscope : 15 participants

Elles ont rassemblé plus de 54 personnes représentant 38 structures et 5 collectivités (à noter que 34 structures ont informé de leur indisponibilité malgré l'intérêt porté à la démarche SODAM)¹. Au programme de ces journées :

- 1 – Présentation et enrichissement de l'état des lieux
- 2 – Mise en débat des priorités et identification des thématiques
- 3 – Ateliers thématiques en sous-groupes
- 4 – Restitution des ateliers et élaboration de propositions
- 5 – Suite du processus

Pour information complémentaire, l'enquête en ligne compte 75 répondants au 1er octobre (contre 55 en juin 2018). La liste de diffusion « marioccitanie » totalise 190 inscrits, et confirme l'existence d'environ 150 acteurs de la Marionnette sur le territoire. La liste du comité de suivi compte 52 participants, avec une progression des collectivités concernées (Parc Grands Causses, Montpellier Métropole, Pamiers...).

2 – Présentation et mise en débat des propositions

L'ensemble des propositions recueillies lors des rencontres de printemps et d'automne sont exposées et soumises au débat, afin de vérifier leur pertinence et d'établir des priorités (cf. liste des propositions en annexe).

La présentation suscite quelques remarques et ajustements :

Diffusion

- **Le collectif « En Jeu »** est typiquement un réseau transdisciplinaire auquel peuvent participer des structures de la marionnette. Basé sur des logiques de mise en synergie d'acteurs pour le soutien à des projets de création/diffusion à l'échelle régionale, les acteurs témoignent de la difficulté à y participer pour des questions budgétaires (absence d'apport en coproduction, carence de lieux de création et de diffusion).
- Pour information, le réseau Latitude Marionnette travaille à la réalisation d'un DVD sur les esthétiques de la marionnette. Les contenus pourraient servir aux **actions de sensibilisation et de formation** des élus, agents et professionnels du spectacle vivant. Par ailleurs, THEMAA ouvre un chantier sur l'observation des tendances esthétiques de la Marionnette.

Création

- **L'adaptation des dispositifs** de soutien existants pourraient permettre de mieux prendre en compte la Marionnette, en faisant évoluer les critères. Pour information, un travail est en cours au sein du CNPS (Conseil National des Professions du Spectacle) sur la refonte des aides.
- **Dans des logiques de compagnonnage**, des dispositifs de tutorat existent, notamment au travers du TSF (Transfert de Savoir-Faire), qui permettent la prise en charge des déplacements.

---

¹ Cf. listes en annexe

Enseignement, pratiques amateurs, action culturelle et territoriale

- THEMAMA réalise un travail de **recensement des actions de médiation** au niveau national.
- **Les freins liés aux cadres d'emplois** sont soulignés à nouveau (entre régime général et intermittence).
- **La dimension patrimoniale** de la marionnette est soulignée par Saint-Affrique qui invite tous les acteurs à y participer pour faire vivre le fond existant. La DRAC étudie la possibilité d'un soutien spécifique au musée. L'histoire de la Marionnette pourrait intégrer les programmes d'enseignement de l'histoire de l'art.

Economie, emploi et formation professionnelle

- **Pour le renforcement des financements**, il est d'abord souligné la nécessité de renforcer les structures existantes (festivals, lieux de fabrique, lieu compagnie...). La DRAC rappelle que les directions régionales et leurs agents sont là pour informer et conseiller les acteurs et les collectivités (notamment en termes d'action culturelle et territoriale).
- **Le renforcement des apports en coproduction** sont à rechercher en dehors du réseau marionnette, mais plus en direction des scènes généralistes.
- Concernant les actions de **mutualisation et de coopération**, la DRAC informe que des mesures nouvelles devraient être annoncées pour l'année prochaine. Le CNPS réfléchit à un fond de soutien aux structures en difficulté.
- Les évolutions des cadres de mise en œuvre de **la formation professionnelle** et les difficultés pour les artistes à s'y inscrire sont soulignés (relation à l'AFDAS et à Pôle-emploi tendues). C'est un sujet à travailler au sein du COREPS.
- **Les besoins prioritaires en termes d'emplois** sont confirmés sur les compétences administrative et de chargé de diffusion.

Structuration régionale

- **L'articulation entre le régional et le national** est à préciser (notamment avec THEMAMA). La participation aux différentes organisations professionnelles (réseaux régionaux et nationaux, syndicats...) a un coût non négligeable en temps et en montants d'adhésions.
- **Occitanie en Scène informe de ses missions** en précisant qu'elle va notamment gérer les aides à la mobilité. L'agence souhaite travailler en bonne articulation avec les acteurs de la marionnette (pour information, une rencontre Spectacle vivant et Cinéma qui peut intéresser la marionnette est organisée à Sète le 9 novembre).
- **Les enjeux de la structuration collective** à l'échelle régionale sont soulignés comme prioritaire. Des interrogations demeurent quant à la capacité et au temps disponible des acteurs (en plus de leurs travaux de création, diffusion, d'action culturelle...) pour travailler à cette structuration régionale indispensable.

3 – Préconisations pour 2019

Politiques publiques

- **CNM, scène conventionnée Marionnette et lieu compagnie** : L'arrêté ministériel CNM n'est toujours pas sorti. Il n'y aura donc pas de labellisation CNM en 2018. La DRAC souhaite soutenir une démarche de mutualisation dans une perspective de labellisation à envisager en 2019 (réflexion en cours entre Mima, Marionnettissimo et Usinotopie). La DRAC projette la mise en place d'une « **Scène conventionnée art et création** » dédiée à la marionnette.

- **Engager un travail avec l'État et les collectivités pour étudier l'adaptation des dispositifs de soutien** (soutiens aux OFF au titre de la diversité, présences à l'export, résidence association...) : un groupe de travail pourrait être constitué dès début 2019. La DRAC est favorable à cette proposition. La révision des dispositifs concerne prioritairement les « résidences associations ». Le soutien aux OFF serait à envisager avec la Région. Les aides à l'export seront à travailler avec Occitanie en Scène qui va les gérer dès 2019.
- **Soutenir la création/mutualisation d'emplois, et la structuration collective** : la DRAC mobilise des moyens pour aider à la mutualisation dès 2019.

Coopérations

- **Organiser un programme de « laboratoires » et sessions de formation** dans une logique d'échanges de savoirs : AREMA confirme son engagement dans cette démarche (organisation de rencontres mensuelles à partir de mars 2019) qui pourrait être relayée par la plateforme marionnette pour couvrir toute la région.
- **Mutualiser la présence sur des festivals** : proposition à préciser et potentiellement à travailler avec Occitanie en Scène.
- **Développer les dynamiques de couveuses / compagnonnages** : une intention de quelques acteurs qui reste à préciser et à structurer.

Structuration

- **Poursuivre la démarche SODAM** (état des lieux, approfondissements opérationnels) : l'ensemble du comité de suivi souhaite que la démarche se poursuive. La DRAC prévoit de maintenir son soutien à l'animation du SODAM.
- **Engager la formalisation d'un réseau occitan de la marionnette** à partir de 3 ou 4 bassins, en tenant compte des dynamiques territoriales existantes (AREMA, plateforme...) : c'est une volonté confirmée des acteurs. L'animation du SODAM 2019 devra servir ce début de structuration territoriale (identification des bassins, mise en dynamique...).
- **Infuser les réseaux et espaces existants**, élargir le réseau, identifier et impliquer les lieux : cette proposition relève de la capacité des acteurs (compagnies et lieux) à s'impliquer dans différents réseaux, et à représenter la marionnette à l'échelle régionale.

4 – Suites du processus

Les propositions et préconisations doivent faire l'objet d'ajustements et de mise en cohérence par l'animateur de la démarche. La suite du processus de concertation sur l'année 2018 comprend :

- **Finalisation de l'état des lieux** : clôture et analyse de l'enquête en ligne (70 réponses) et rédaction d'un rapport
- **Rencontre régionale le vendredi 19 octobre** au Théâtre dans le Vignes à Couffoulens : elle permettra de stabiliser et approfondir les propositions prioritaires.
- **Restitution publique des travaux** (état des lieux et axes du SODAM) le jeudi 22 novembre 2018 de 16h30 à 18h30 à Tournefeuille, pendant le festival Marionnettissimo

Annexe – Liste des propositions à prioriser et à intégrer au SODAM

Diffusion

1. Développer les réseaux et moyens de diffusion, tout au long de l'année

- Renforcer l'existant en soutenant les festivals et lieux de diffusion actuels
- Mieux mailler le territoire en identifiant de nouveaux acteurs (lieux et festivals...)
- Soutenir et développer les premières scènes (festivals OFF, forum, les Avenirs itinérants...)
- Organiser des rencontres entre programmateurs (ex. Plateforme Jeune Public)
- Développer les partenariats/conventions annuelles avec différentes structures et collectivités

2. Soutenir la circulation des œuvres et des artistes (« export »)

- Organiser la présence de la Marionnette sur les festivals (Avignon, Charleville, FAM, BIAM...)
- Constituer un « catalogue » des créations et compagnies (recenser, site ressource...)

3. Insérer la marionnette dans les réseaux de diffusion existants (théâtres, rue, jeune public...)

- Sensibiliser et former les programmateurs aux spécificités de la marionnette (courants esthétiques, contraintes techniques, rapport au public...)
- Organiser des relais territoriaux (acteurs locaux) et temps de présentation / information / sensibilisation sur les départements
- Constituer un groupement de lieux/acteurs sensibles (ex réseau JP, décroisé)

Création

1. Adapter les dispositifs de soutien à la création

- Revoir le dispositif « Résidence Association » (permettre le cumul de subventions)
- Assouplir les appels à projets et demandes de subvention (annualité, dossiers)
- Améliorer la prise en compte de la Marionnette dans les jurys d'experts
- Ralentir les rythmes de création en accordant du temps à l'écriture

2. Accompagner les projets

- Accompagner les équipes dans les montages et la gestion administrative (centre ressource, veille, appui administratif... une offre de service réseau ou agence)
- Renforcer les logiques de compagnonnages : une compagnie expérimentée aide une jeune compagnie
- Développer des formations génériques au montage des projets (ex Théâtre du Grand Rond)
- Encourager les partenariats et les apports en coproductions

3. Développer les accueils en résidence

- Mettre en place un Centre Ressource d'information et d'appui pour aider au montage de dossiers, au développement des partenariats...
- Faire des demandes de résidences communes, à plusieurs (mutualisées)
- Mutualiser du matériel adapté (caisse à outils, ateliers mobiles, parc mutualisé par territoire) et soutenir l'investissement et l'équipement
- Identifier les lieux potentiels d'accueil en résidence (repérage, cartographie...), avec des possibilités d'ateliers à proximité, en élargissant au-delà du spectacle vivant (Fab-Lab, Tiers lieux, Lycées professionnels...)
- Dépenser la logique de mise à disposition
- Développer les lieux de fabrique et les ateliers
- Organiser des « Labo », laboratoires de la création (multi-domaines, décroisés...), de façon participative (à partir des besoins et calendriers des compagnies...), comme des temps de recherche, d'expérimentation, de partage et d'échange de techniques, de formation...

Enseignement, pratiques amateurs, Action Culturelle et Territoriale

1. Développer la pratique marionnettique amateur

- Sensibiliser et former les encadrants, enseignants, animateurs (stages, interventions, plaquettes d'information...)
- Se rapprocher du CNFPT, de l'éducation nationale...
- Constituer de la ressource mutualisée/partagée : « Valise pédagogique » (cf. travaux du Théâtre Mouffetard à Paris), un fond de marionnettes (pour l'EAC, les formations, les pratiques amateurs...), un site ressource (écrits, vidéos...)
- Développer l'offre de stages et l'enseignement (classes, conservatoires...)

2. Développer l'action territoriale et l'EAC

- Multiplier les résidences de territoire
- Développer les interventions en milieu scolaire

Economie, emploi et formation professionnelle

1. Renforcer les financements

- Mieux identifier les compagnies au sein de la DRAC et des services des collectivités
- Mieux prendre en compte la marionnette dans les dispositifs existants
- Sensibiliser/former les agents des collectivités aux spécificités de la marionnette
- Informer sur les dispositifs existants et accompagner le montage de dossiers (information/ressource, mutualiser la connaissance)
- Développer des aides spécifiques, des dispositifs de soutien territoriaux, au fonctionnement, et aux projets artistiques dans leur globalité
- Encourager les partenariats et apports en coproductions

2. Consolider l'économie du « secteur » de la marionnette

- Constituer un Fonds mutualisés (soutien à la trésorerie, négociation bancaires...)
- Mutualiser des moyens (locaux, bureaux, stockages) et des emplois
- Développer des pépinières / couveuses, permettant des accompagnements longs
- Mobiliser le Fonpeps et autres sources de financements (sociétés civiles...)

3. Développer et structurer l'offre de formation

- Constituer un catalogue de formations (à partir des besoins et des compétences)
- Elaborer un plan de formation régional et coordonner l'offre en fonction des disponibilités (logique participative)
- Constituer un Fond solidaire à la formation (pour les non-intermittents)

4. Développer les échanges de pratiques et de savoirs

- Organiser des rencontres/laboratoires tout au long de l'année
- Encourager les compagnonnages et transferts de savoir-faire administratifs, artistiques et techniques (gestion, montage de projet, communication...)
- Organiser des temps de formation/échanges sur la gestion administrative

5. Professionnaliser le « secteur » de la marionnette

- Sécuriser les cadres d'emploi (association, intermittence)
- Se rapprocher des organisations professionnelles (synavi, themaa...) pour la veille, suivi réglementaire, information, soutien...
- Aider à l'emploi mutualisé (notamment administratif...)
- Mutualiser des compétences au sein d'un Groupement d'Employeur (se rapprocher de Ravive)

Structuration régionale

1. Formaliser un réseau marionnette (cies, diffuseurs, festivals, fabriques...),

- Pour l'information-ressource, l'observation, l'animation/coordination (groupes de travail, chantiers...), la mutualisation, le lobby, la représentation...
- Penser un fonctionnement par bassins, à partir des dynamiques existantes, avec des « comités territoriaux » fédérés à un espace régional (capitalisation, veille, coordination, mutualisation...) en tenant compte des autres disciplines (théâtre, arts de la rue, cirque, arts plastiques, danse, conte...)

2. Participer à la structuration régionale

- Infuser les réseaux (Synavi, Thémaa, Pyramide...), et espaces professionnels (Coreps)
- Contribuer à la prise en compte de la Marionnette au sein d'Occitanie en Scène, dans une logique participative

3. Développer la fonction ressource à l'échelle régionale

- Mettre en place un site web pour capitaliser la ressource : catalogue et cartographies des compagnies, des lieux, des matériels mutualisables, veille et informations régionales... (attention à la mise en œuvre et à l'animation nécessaire)
- Penser une animation territorialisée, par bassins

Annexe – Liste de participants

Les trois rencontres d'automne ont réuni au total 54 personnes représentantes de 38 acteurs et 5 collectivités.

Lundi 17 septembre au Musée de la Marionnette à Saint-Affrique

12 personnes présentes, 8 structures représentées :

- Etat et Collectivités : ville de Saint-Affrique, Aveyron Culture
- Structures de diffusion et d'accompagnement : Marionnettissimo, Mima, Mondus Inversus
- Compagnies : Cie 3 Singes, En votre Compagnie, Théâtre Plume

Mardi 18 septembre 2018 à Quint-Fonsegrives / Odradek

27 personnes présentes, 23 structures représentées :

- Etat et collectivités : ville de Quint-Fonsegrives, Arts Vivants 11, Région Occitanie
- Structures de diffusion et d'accompagnement : Mima, Marionnettissimo, Odradek, Théâtre du Grand Rond
- Compagnies : Cie les Mille Bras, Les Voyageurs Immobiliers, Cie Nansouk, Cie Rouges les Anges, Le Clan des Songes, Cie Plan Libre, Cie Pupella Noguès, Cie Les Philosophes Barbares, Cie M Comme Virginie, Théâtre Sorano, Blick Théâtre, Le Grand Raymond, La Bobèche, Moving People, Cie Les Poissons Solubles, Cie Théâtre d'image(s)
- Marionnettiste : Petar Konkoj Cailliau, Malika Gessinn

Jeudi 20 septembre au Théâtre Le Périscope à Nîmes

15 personnes présentes, 14 structures représentées :

- Etat et collectivités : Métropole de Montpellier, Conseil Départemental du Gard
- Structures de diffusion et d'accompagnement : Mima, L'Usinotopie, AREMA, Le Périscope, Théâtre des Cuisines (Marseille), Collectif La Fabrique
- Compagnies : Mecanika, Cie Plume d'O / Société Images et Mouvements, Tango Théâtre, Cie Zouak, Cie Tac Tac

37 acteurs et structures indisponibles

Didier Plassard (Université Paul Valéry), Baba au Rhum, Théâtre Rugissant, Bouillon Cube, Des Petites Choses, Arlesie, Les Têtes de Bois, Compagnie Et Moi, A Corps et A Cri, Petite Vitesse, La Marotte, Cie des Pieds des Mains Etc, Espégéca, Ipomet, Vent de Sable, Théotihua, Cie de L'Echelle, Soleil Piétons, Rift Cie, Caracol Théâtre, la Mandale, Théâtre.T.Mort, Balsamique Théâtre, Mains d'Argile, Sphère Oblik, La Petite Bohème, L'Awantura, Théâtre de l'écoutille, Bachibouzouk Compagnie, Le Boustrophédon, Les Trigonelles, Merci Mon Chou, Rhapsodies Nomades, L'Atelier des Songes...