

- SODAM Occitanie 2018 -

Restitution des travaux

le jeudi 22 novembre 2018 à Tournefeuille – Festival Marionnettissimo

- 1. Rappels sur la démarche SODAM**
2. État des lieux de la marionnette en Occitanie
3. Thématiques et axes de prioritaires
4. Propositions, préconisations et perspectives

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

4 objectifs

1. **Connaître et observer** (les acteurs et les territoires) : interconnaissance et regards croisés ;
2. **Réfléchir et concevoir** afin de dégager des priorités et des pistes d'actions ;
3. **Proposer et mettre en œuvre les outils de réflexion** préalables à la décision politique ;
4. **Organiser l'évaluation**

Quelques principes

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

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 l'État, les collectivités et la plateforme
- **Diagnostic de janvier à mai** – 10 entretiens, enquête en ligne (70 réponses), données générales...
- **Rencontres territoriales** au printemps et à l'automne (2 x 3 rencontres – 80 et 60 participants)
- **Rencontre régionale de synthèse** le 19 octobre 2018 (15 participants)
- **Restitution le 22 novembre 2018** l'occasion du festival Marionnettissimo

- SODAM Occitanie 2018 -

Restitution des travaux

le jeudi 22 novembre 2018 à Tournefeuille – Festival Marionnettissimo

1. Rappels sur la démarche SODAM
- 2. État des lieux de la marionnette en Occitanie**
3. Thématiques et axes de prioritaires
4. Propositions, préconisations et perspectives

2. La marionnette en France...

A partir de 2006, nouvelle dynamique de développement (saisons de la marionnette, états généraux de 2010...) avec THEMMAA, LATITUDE Marionnette, l'IIM, l'ESNAM...

Des enjeux de politiques publiques et de structuration

- Sortir de la paupérisation
- Mobiliser des moyens et équipements
- Aménagement du territoire, formation professionnelle, reconnaissance métiers...

Etude Bodson (2016), un état des lieux de la marionnette en France montre le dynamisme de la région Occitanie

Une reconnaissance par l'État dont création d'un label CNM annoncé en 2017

2. La Région Occitanie...

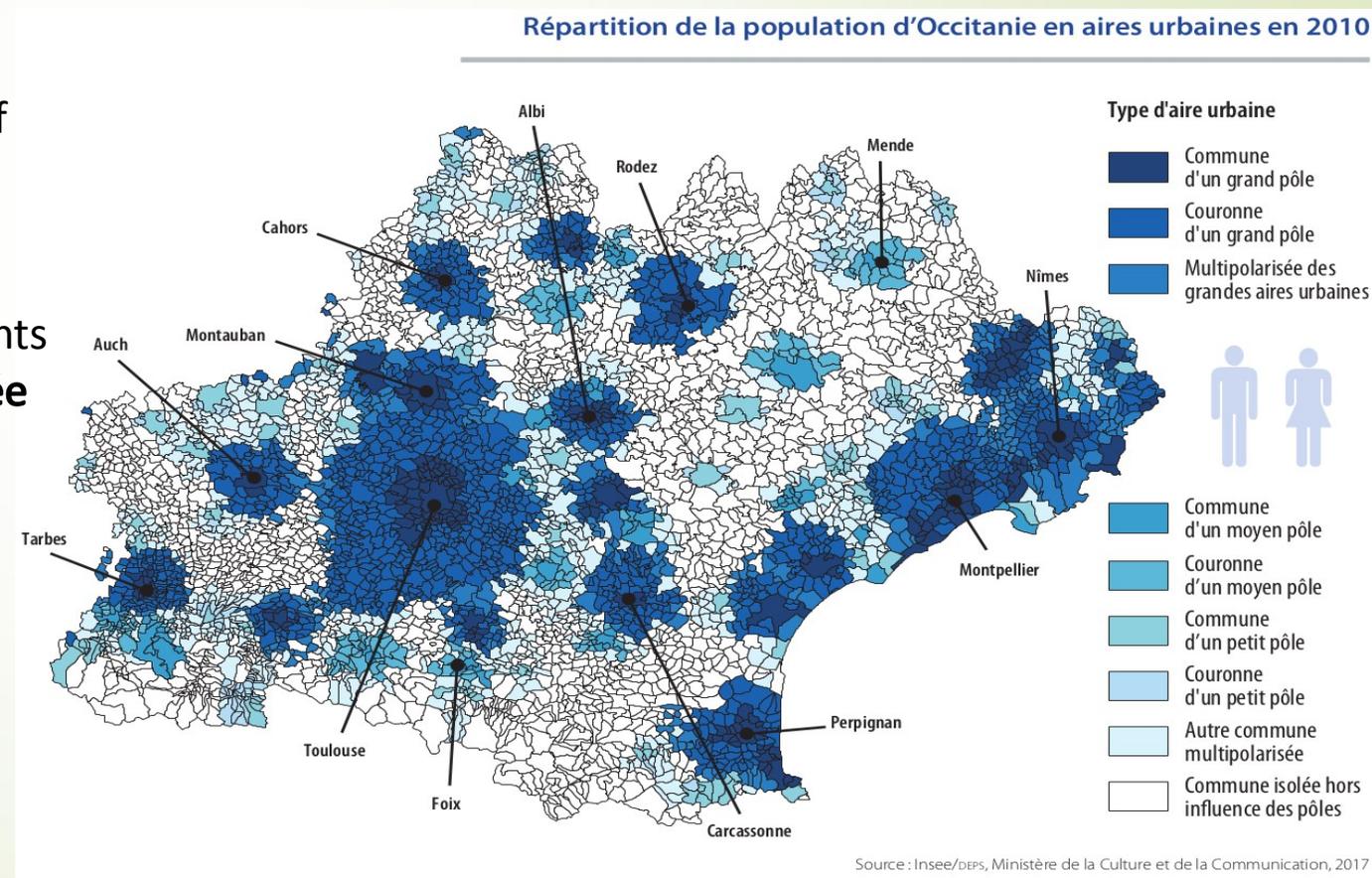
Vaste territoire (13 départements, 6 millions d'habitants) **grande diversité de territoires contrastés**

Politiques culturelles régionales en renouvellement suivant 4 axes stratégiques : *égalité d'accès à la culture, création et innovation, économie, visibilité et rayonnement*

Des atouts : diversité et vitalité de la création contemporaine, secteur attractif et créateur de richesses

Des fragilités : précarité économique des acteurs, maillage fragile (des départements sous-aménagés), **la marionnette identifiée en tant que filière insuffisamment développée**

A noter :
Evolution de l'agence « Occitanie en Scène »
Démarche d'obtention de moyens nouveaux par la DRAC

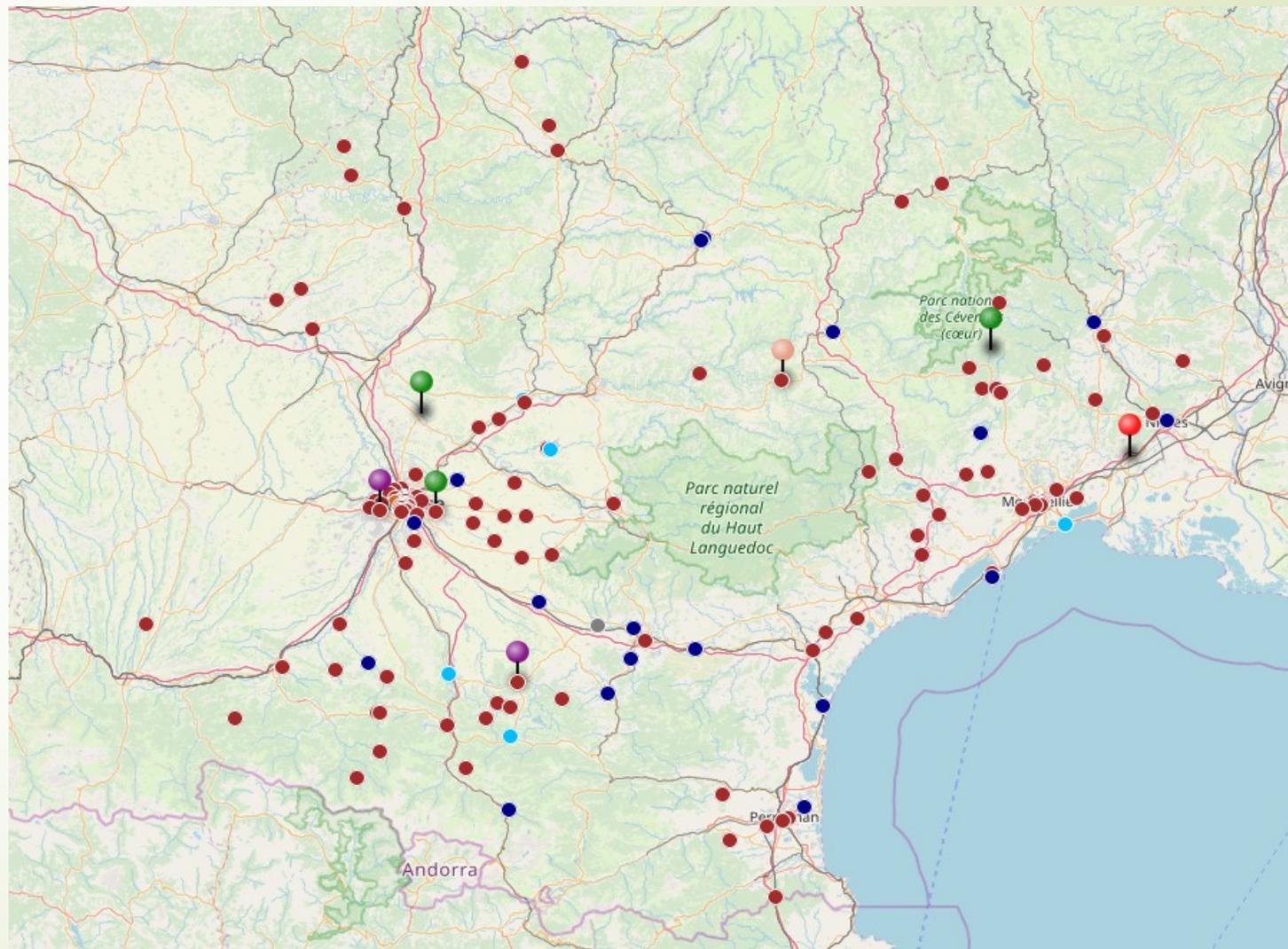
2. La marionnette en Occitanie...

145 acteurs de la Marionnette

- 138 compagnies
- 1 lieu Compagnie Compagnonnage Odradek
- 1 lieu de fabrique Usinotopie
- 3 festivals : MIMA, Marionnettissimo, et Art'Pantin
- 1 réseau AREMA
- 1 bureau de production
- 1 musée à Saint-Affrique

30 autres acteurs impliqués

- 26 théâtres et scènes pluridisciplinaires (Grand Rond, Périscopes, SN Sète, SN Foix...)
- Et quelques acteurs du film d'animation (ModusInversus, La Fabrique...)

2.

Etat des lieux de la Marionnette en Occitanie

Profil médian des Compagnies de Marionnette (2017 – 40 compagnies ayant répondu à l'enquête)

- **14 ans**, sous forme **associative** (92 %) et détentrice de la **licence 2** d'entrepreneur de spectacle (87%)

Une forte activité de création, production, diffusion avec de très faibles moyens

- Activité de création/diffusion (100%), action culturelle (37%) et formation (22%)
- **3 spectacles en exploitation** (144 au total), tout public à 90 % (forte composante jeune public)
- **23 représentations dans l'année** (1 311 au total, de 0 à 136)
- **30k€ de budgets de création/production/diffusion** (665k€ au total)

Une quasi absence d'emplois permanent, mais fort emploi artistique et technique

- **0 emploi permanent** (7 au total en 2017) et grosse difficulté à financer le premier emploi
- Équipes de **4 intermittents par cie** (280 intermittents à parité h/f), 80 cachets, 20k€ de masse salariale
- Total de plus de **1 000k€ dépenses pour 3 100 cachets** émis

Des budgets très faibles, qui illustrent l'ampleur des besoins

- **37,5k€ de budget annuel** (total de 1 820k€ pour 28 cies, allant de 1,4k€ à 315k€)
- **8,7k€ de financements publics** (300k€ au total, allant de 0,5k€ à 100k€)

Niveau de précarité préoccupant au regard des rémunérations très faibles, des fragilités économiques et de l'absence de visibilité à 3-6 mois

De fortes volontés de coopération et de mutualisation exprimées, en termes de locaux, d'emplois et de mise en réseau

2.

Etat des lieux de la Marionnette en Occitanie

Profil médian des structures permanentes de création/diffusion

Les 5 membres de la plateforme marionnette en Occitanie : **AREMA, Marionnettissimo, Mima/Filentrope, Odradek et l'Usinotopie**

- **12 à 28 ans**, sous forme **associative** et détentrice de la **licence 2 et 3** d'entrepreneur de spectacle (80%)

Une forte activité de diffusion et d'action culturelle toujours avec de très faibles moyens

- Activité de diffusion (100%), action culturelle (80%), création, résidences et formation (60%)
- **18 spectacles programmés** pour 43 représentations (total de 70 spectacles pour 213 représentations)
- **3 730 spectateurs** (17 800 au total) pour **20k€ de recettes billetterie** (81k€ au total)
- **43k€ de budget « artistique »** (163k€ au total)
- Une quasi absence de moyens en coproduction (26k€ au total essentiellement par Odradek)

Des équipes permanentes très réduites

- **2 emplois permanents** (13 au total) pour **1,5 ETP** (9,4 ETP au total) largement **féminins** (85 %)
- **35k€ de masse salariale** (250k€ au total)

Des budgets très contrains avec trop peu de visibilité

- **271k€ de budget annuel** (total de 1 041k€, allant de 75k€ à 310k€), sans réserve (1,2k€) ni fond de trésorerie (5k€)
- **114k€ de financements publics** (572k€ au total, allant de 58k€ à 174k€), soit un **autofinancement à près de 60 %**

Niveau de précarité préoccupant au regard des rémunérations très faibles, des fragilités économiques et de l'absence de visibilité à 3-6 mois

De fortes volontés de coopération et de mutualisation exprimées, en termes de locaux, d'emplois et de mise en réseau

2. La marionnette en Occitanie...

Les financements publics en 2017

	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€ Villemur : 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€

2. La marionnette en Occitanie... des forces et faiblesses

Des atouts : le dynamisme de la création, de la production et de la diffusion

- Présence de très nombreuses compagnies, dont certaines « historiques » et nombre important de spectacles créés
- Des espaces de création et de fabrique existants (bien qu'insuffisants), et ouverture progressive de lieux généralistes
- Intérêt renouvelé des politiques publiques nationales et régionales et une structuration professionnelle émergente
- Des activités éducatives et culturelles (EAC), les pratiques amateurs et la formation à développer et structurer

Des faiblesses structurelles et conjoncturelles

- Une perception de la Marionnette comme (petit) art « (pour) mineurs » (pour les petits...)
- Structures en « précarité durable » (emploi, économie, matériel), dans des locaux peu adaptés (bureaux, ateliers...)
- Equipes intermittentes (turn-over pénalisant, fin des contrats aidés), et des besoins d'emplois permanents
- Une économie de la création et de la diffusion très précaire (sur fonds propres ou personnels) qui repose sur la vente de spectacles (cessions, problématiques de trésorerie récurrentes, et absence de fonds de roulement...)
- Carence de structure de production dédiée à la marionnette et des partenariats difficiles à construire (faibles apports)
- Peu de politique d'aide spécifique à la création marionnettique dans un contexte de financements publics contraints
- Une structuration régionale à consolider dans un contexte de mutations (territoires, pratiques, économie...)

- SODAM Occitanie 2018 -

Restitution des travaux

le jeudi 22 novembre 2018 à Tournefeuille – Festival Marionnettissimo

1. Rappels sur la démarche SODAM
2. État des lieux de la marionnette en Occitanie
- 3. Thématiques et axes de prioritaires**
4. Propositions, préconisations et perspectives

3. Propositions thématiques... les activités

La diffusion

- **Développer les réseaux et moyens de diffusion** (renforcer l'existant et mieux mailler le territoire), renforcer la diffusion à l'année, les premières scènes (festivals OFF, forum...), et l'export
- **Mailler le territoire** de relais locaux (promouvoir la marionnette en local) et **organiser des temps de sensibilisation** sur les départements, à destination des programmeurs et services des collectivités
- **Développer la présence de la marionnette sur les festivals** (vitrines à Avignon, Charleville...)
- **Constituer un catalogue** des créations/cies (recensement en ligne...)
- Impliquer la marionnette dans les groupements existants (ex. Collectif « En Jeu »)

3. Propositions thématiques... les activités

La création

- **Développer les accueils en résidence**, renforcer les compagnonnages, les partenariats et les apports
- **Adapter les dispositifs d'aide** aux réalités des compagnies : révision « Résidence Association » et mieux prendre en compte la marionnette dans les jurys
- **Partager des ressources et informations** : mutualiser du matériel adapté (caisse à outils, ateliers mobiles, parc mutualisé par territoire)

Enseignement, pratiques amateurs, Education Artistique et Culturelle

- **Sensibiliser et former les encadrants**, enseignants, animateurs...
- **Constituer des outils et moyens pédagogiques** (valise pédagogique, fond de marionnettes pour l'EAC...)
- **Développer l'offre** de classes, stages et ateliers de pratiques

Formation professionnelle

- **Développer et structurer une offre régionale** de formation : catalogue de formation, plan de formation régional, Fond solidaire de formation (non-intermittents), actions d'échanges de savoirs...

3. Propositions thématiques... les dimensions structurelles

Emploi et Economie

- **Renforcer les moyens publics dédiés à la marionnette**, notamment par l'implication des collectivités locales, par des aides spécifiques, des dispositifs territoriaux, et une meilleure prise en compte de la marionnette dans les dispositifs existants... En adaptant les dispositifs existants (soutien au projet artistique global)
- **Sécuriser les cadres d'emploi** (association, intermittence) et se rapprocher des organisations professionnelles existantes
- **Mutualiser des moyens financiers** (fonds de trésorerie...), **humains** (aider à l'emploi mutualisé - administratif, diffusion/booking...) et immatériels (information ressource sur les dispositifs existants...)
- **Accompagner le développement de projets** dans des logiques de compagnonnage, de transferts de savoir-faire, de formations, de pépinières/couveuses...

Structuration régionale

- **Formaliser un réseau régional** de la marionnette (cies, diffuseurs, festivals...) en tenant compte des autres disciplines artistiques (théâtre, arts de la rue, cirque, arts plastiques, danse, conte...) et en contribuant au maillage territorial
- **Infuser les réseaux existants et poursuivre la démarche SODAM**

- SODAM Occitanie 2018 -

Restitution des travaux

le jeudi 22 novembre 2018 à Tournefeuille – Festival Marionnettissimo

1. Rappels sur la démarche SODAM
2. État des lieux de la marionnette en Occitanie
3. Thématiques et axes de prioritaires
4. **Propositions, préconisations et perspectives**

4. Propositions, préconisations et perspectives...

1. Politiques publiques

→ Soutenir et renforcer les lieux et les festivals

- ✗ **CNM territorial** : une coopération renforcée entre les festivals et les lieux de fabrique/compagnonnage
- ✗ **Création de Scène(s) Conventionnée(s)** « Art et Création » dédiée(s) à la marionnette
- ✗ Maintenir et renforcer les LCCM

→ Adapter les dispositifs

- ✗ **Constituer un groupe de travail au sein du SODAM** afin de préciser les spécificités de la marionnette
- ✗ **Organiser des réunions de travail** (avec l'appui d'Occitanie en Scène?), pour passer en revue les dispositifs dont « Résidence Association », et élaborer des propositions d'assouplissement des appels à projets

→ Soutenir la mutualisation

- ✗ **Soutenir la mutualisation d'emplois** (administration, communication, diffusion...) en s'inspirant des précédents « emplois tremplins » (aide pluriannuelle dégressive) et/ou en mobilisant le FONPEPS
- ✗ **Etudier la piste des groupements d'employeurs** (RAVIV ou l'OPEP existant en région)
- ✗ D'autres aspects de mutualisation pourraient également être soutenus : ateliers, locaux, emplois...

4. Propositions, préconisations et perspectives...

2. Coopérations entre acteurs

→ La formation et l'enseignement

- ✗ **Un programme de temps de rencontres-échanges** organisé par AREMA (à partir d'avril 2019) afin de partager des connaissances, des expériences...
- ✗ **Constituer des modules de sensibilisation à la marionnette** (histoire, courants artistiques, spécificités) à destination professionnels, des élus et des agents des collectivités...
- ✗ Développer **une offre de stage et d'enseignement** (en s'appuyant sur les universités Paul Valéry et Jean Jaurès) et élaborer **un plan régional de formation** professionnelle

→ Les vitrines de la Marionnette Occitane

- ✗ Encourager la présence des compagnies sur les festivals d'envergure en France (à l'image de « l'Occitanie fait son cirque » à Avignon) par un **soutien à la mobilité** des compagnies
- ✗ **Encourager la présence de programmeurs pluridisciplinaires sur les festivals de la région**

→ La ressource

- ✗ **Poursuivre les travaux de cartographie et d'observation** (recensement des moyens existants et des besoins) dans une visée de mutualisation de ressources (lieux, matériels, outillages, compétences...)

4. Propositions, préconisations et perspectives...

3. Structuration territoriale et professionnelle

→ Poursuivre la démarche SODAM

- ✗ **Accompagner la mise en œuvre du plan d'action 2019** sur les axes prioritaires (structuration territoriale, mutualisations, groupes de travail thématiques...).
- ✗ **Développer les dynamiques territoriales par bassins d'activités** qui restent à préciser
- ✗ **Poursuivre les travaux d'état des lieux** et d'observation de façon plus qualitative
- ✗ **Outils le collectif pour favoriser la mise en réseau et les coopération** (site ressource, cartographies...)

→ Formaliser un réseau régional de la marionnette

- ✗ Objectif d'une **constitution d'un réseau régional à échéance de l'été 2019**
- ✗ **Se rapprocher des réseaux existants** dans d'autres disciplines (rue, cirque...) afin d'envisager des logiques de structuration territoriale concomitantes (voire conjointe ?)

4. Perspectives... une démarche à poursuivre en 2019...

Derrière les chiffres, ce sont des personnes et des structures qui font la marionnette au quotidien

Anonima teatro, AREMA, Art Corps et Art Cris, Arlésie, Blick Théâtre, Bouillon Cube, Bachibouzouk Production, Créature, Des Mains Des Pieds Etc... Les Petites Choses, Les Soleils Piétons, M comme Virginie, Les Mille Bras, Moving People, Plan Libre / Artatouille, Quart de tour, TêTe de Pioche, Zouak, Albedo, Caracol Théâtre, Les 3 singes, Et Moi, Les Têtes de Bois, Tac-Tac, Volpinex, Espégéca, Filentropé, l'UsinoTOPIE, La Bobèche, La Cuillère, La Mandale, La Sphère Oblik, La Vista, Le Cri de la Miette, Le Périscope, Le Poisson Soluble, Les Babas au Rhum, Les Philosophes Barbares, Les Voisins du Dessus, Les voyageurs immobiles, Marionnettissimo, Mécanika, Mondus Inversus, Ô Possum Cie, Odradek – Cie, Pupella Noguès, Rouges les Anges, Tango Théâtre, Teotihua, Théâtre du Grand Rond, Théâtre du Rugissant, Théâtre Mü, Théâtre.T.Mort...

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

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