

SODAM 2019 – Rencontre territoriale des 27 mai à Nîmes (Périscopes) et 4 juin à Mirepoix (Minoterie)

Présents

Listes détaillées en annexe

- Le 27 mai à Nîmes, 16 personnes (11 structures et 3 partenaires publics)
- Le 4 juin à Mirepoix, 30 personnes (22 structures et 1 partenaire public)

Ordre du jour

1. Présentations et actualités
2. SODAM 2019 – présentation
3. Dynamiques territoriales
4. Réseau marionnette en Occitanie
5. Groupes de travail et thématiques prioritaires
6. Pour la suite...

1. Présentations et actualités

Un tour de table permet à chacun de se présenter.

Au Périscopes

Maud informe que le Périscopes n'est toujours pas conventionné avec le ministère de la culture (arbitrages en cours). Guilaine et Sonia, pour les Trigonelles sont en création d'un nouveau spectacle qui sortira en janvier 2020 au Périscopes. Le Théâtre Molière à Sète présentera sa saison le 12 juin prochain. Alban vient de finir un cycle d'enseignement de la marionnette à gaine au Conservatoire et la Cie Zouak est en préparation du festival de Charleville autour du Puppet Bar. La Cie des têtes de bois part en tournée dans le nord et prépare le festival d'Avignon. Jacopo, de la Cie Anonima Teatro, participe au comité Off de MIMA et est en attente de conventionnement par la Région. Eric (Modus Inversus production) informe du tournage d'un nouveau film d'animation marionnette. Le théâtre de la Vista revient après 6 mois de fermeture imposés pour toute l'équipe et témoigne de son intérêt pour la marionnette. La Cie Hiver Nu est en début d'écriture d'un projet de production prévu pour 2021. Enfin, la Cie Tac Tac (implantée en Hte Garonne et en lien avec le Théâtre de Cuisine à Marseille) redit son intérêt pour le Sodam en Occitanie et pour les développements inter-régionaux (avec la région PACA).

Pour information, l'association nationale de créateurs de masques organise des temps de rencontres pendant le festival d'Avignon, tous les jours (sauf le lundi) entre midi et 14h au Théâtre de l'Andalouse (Croisée des Arts).

A Mirepoix

Vanina (bureau de production des Acolytes) informe d'une nouvelle création en cours pour la Cie Bilck Théâtre pour 2020. Le festival Marionnettissimo est en train de boucler la programmation de la prochaine édition du festival qui se tiendra du 19 au 24 novembre. Une classe marionnette va ouvrir à Tournefeuille pour les adultes et les enfants. La 31ème édition du festival MIMA est en préparation, et une programmation de saison est en bouclage (avec notamment une action territoriale en réseau

Aude-Ariège - Pierre de Gué – qui associent la Scène nationale de Foix, Arts-Vivants 11, les ATP...). A Saint-Affrique, le musée finalise sa prochaine exposition sur la Marionnette Chinoise, et une saison de programmation 2019/20 est en préparation. La Cie la Mandale est en cours de création d'un nouveau spectacle qui sortira en novembre prochain. La Cie Rouge les Anges est en tournée en Chine. La Cie Les Mains Libres témoigne de son travail sur les quartiers toulousains et de sa nouvelle création pour 2021. La Cie Pupella a trois spectacle en tournée, et en parallèle, le lieu de compagnonnage Odradek poursuit ses accueils en résidence, ses formations et ses rencontres Carnets d'hiver. Les Philosophes Barbares relancent un spectacle de rue et montent un laboratoire de recherche fondamentale.

Ces tours de tables illustrent la vitalité des activités de création, de diffusion, de pratique de la marionnette. Ils sont aussi l'occasion pour les participants de témoigner de leurs difficultés économiques et de leur précarité.

2. SODAM 2019 – présentation

Sébastien revient rapidement sur l'histoire du SODAM entamé en 2018, et sa poursuite en 2019 sous l'égide d'Occitanie en Scène. Une proposition d'animation de la démarche a été élaborée¹ au travers de 5 axes :

- **Axe 1 - Observation Participative et Partagée (OPP)** : l'objectif à terme est de « rationaliser » les démarches d'observation avec un objectif d'inter-opérabilité entre les filières (marionnette, cirque, rue, musiques actuelles) et dans une logique open-data déployée par la Région (data.laregion.fr). Plusieurs travaux sont en cours avec OeS pour l'actualisation des annuaires, et l'état des lieux dans les différentes disciplines. Une enquête Marionnette est proposée sur le même modèle que l'année passée afin de recueillir les données d'activités 2018 (actualisation, évolutions... déploiement de début juin à fin septembre, et analyses en octobre).
- **Axe 2 – Aménagement du territoire et coopérations** : L'aménagement du territoire doit gagner en lisibilité et se structurer, que ce soit dans une démarche de labellisation à plus ou moins long terme, de mutualisation de moyens ou de coopérations entre acteurs. L'objectif de l'année est d'identifier et d'accompagner les dynamiques territoriales (potentiellement autour de pôles – exemples : Haute-Garonne, Aude-Ariège, Gard/Lozère, Saint-Affrique, Perpignan...)
- **Axe 3 – structuration réseau** : c'est un axe central cette année, qui se traduit pas un suivi-conseil de la démarche d'auto-organisation des acteurs vers la création d'une association régionale. Des outils de communication et un groupe de travail sont mis en place et une prochaine réunion est prévue le 12 juin à Montpellier.
- **Axe 4 - Mobilisation des collectivités** : il s'agit de maintenir et renforcer le lien aux collectivités. Cela se traduit par le maintien du comité de suivi du SODAM (diffusion d'information auprès d'une cinquantaine d'élus et techniciens). Une démarche d'information auprès des assemblées d'élus est envisagée (FNCC, ARF, RTES...). La sensibilisation des élus locaux reste un enjeu pour chacun.
- **Axe 5 – économie, emploi et formation** : les principaux travaux relatifs aux outils économiques à construire (fond de solidarité, trésorerie, fonds européens...) ou au développement de la formation sont à penser en lien avec le COREPS (animé par Occitanie en Scène). Des représentants de la marionnette sont invités (en attente d'une organisation

¹ Proposition détaillée téléchargeable sur le site sodam

officielle constituée) aux prochaines réunions (17 mai GT emploi formation et le 7 juin GT prod diff). Concernant les Fonds Européens, OeS a lancé la coopérative européenne le 20 mai dernier à Toulouse. Des groupes de travail seraient potentiellement à envisager sur les thématiques suivantes : Outils financiers, Formation, Projet européens.

Remarques à Nîmes

L'axe formation fait l'objet de plusieurs remarques des participants qui témoignent des difficultés obtenir des informations et des contacts (complexité administrative, coût horaire plafonné, évolution de la mobilisation des crédits, difficulté d'accès pour les intermittents...). La Région, compétente en matière de formation et d'emploi, est particulièrement sensible au sujet dans le champ de la culture. Occitanie en Scène a déjà organisé des actions de formation professionnelle. Ce sujet pourrait faire l'objet d'un groupe de travail afin de préciser les difficultés, et faire remonter des propositions au niveau du COREPS.

Remarques à Mirepoix

La visibilité de la marionnette est très faible auprès des collectivités et des institutions. La précarité des compagnies ne leur permet pas d'aller à la rencontres des partenaires. Des relais territoriaux, comme peuvent l'être les associations départementales (AD, ADDA...) comme Arts-Vivants 11 dans l'Aude permettent de remplir des fonctions ressource, conseil et mise en réseau, en connaissance des territoires et de leurs acteurs. Occitanie en Scène est une réponse à ce besoin, avec des permanences territoriales organisées chaque trimestre sur tous les départements. Cette fonction d'animation territoriale pourrait être complétée par la dynamique de réseau. Un véritable besoin est exprimé en faveur de référents territoriaux au plus près des compagnies, en capacité d'animer des coopérations et mutualisations.

Des priorités sont exprimées sur l'axe économie-emploi-formation, au regard des difficultés administratives et financières des structures. Les enjeux de production et de diffusion sont aussi soulignés (mobiliser des moyens de production, monter en compétence sur la diffusion...).

3. Dynamique territoriales en région Occitanie

Gard et Lozère

Une dynamique territoriale est identifiées autour du Gard et de la Lozère, avec le Périscope, AREMA, Alès, Gange, Mendès... Des relations existent entre différents acteurs qui se connaissent déjà bien, et la volonté de se mettre en mouvement de façon collective est affirmée.

Sur ce périmètre territorial, Claire rappelle qu'elle anime La Fabrique Théâtrale du Viala (à proximité de Mendès), un lieu d'écriture contemporaine et de marionnette (sans moyen mais qui accueille en résidence), qui pourrait accueillir une prochaine réunion.

Aujourd'hui, les difficultés conjoncturelles d'AREMA sont au coeur des préoccupations. Mise en péril fin 2018, l'association est en cours de négociation pour un étalement de dettes et pour une poursuite de son activité. Elle bénéficie de l'appui et de l'écoute des partenaires publics. Elle souhaite remettre à plat son fonctionnement et son projet, et maintenir l'organisation d'un Forum de la Marionnette à Vergèze le premier week-end d'octobre, dans un format « solidaire ». Le Conseil d'administration est mobilisé, avec le désir de continuer, de se structurer, de se professionnaliser pour que dure cette expérience collective qui a déjà vécu 20 ans. Un accompagnement DLA² est envisagé pour retravailler le projet et sa gouvernance. Ces difficultés vécues par AREMA aujourd'hui, hier par le Théâtre de la Vista, illustrent la précarité des acteurs, dans un contexte de complexité administratives et de

² DLA porté dans le Gard par l'ACEGAA - <http://acegaa.org/>

contraintes réglementaires accrues. Les participants expriment leur solidarité, et leur intérêt pour la tenue d'un prochain Forum en 2019.

Relais identifiés : Maud (Périscopes), Claire (Hiver Nu), Alban (Cie Zouak)... (à confirmer)

Ariège-Aude

En Ariège, près de compagnies y sont implantées et se connaissent, échanges, et collaborent parfois. La présence du festival MIMA depuis 30 ans, son Off et son action sur le territoire tout au long de l'année contribue à une dynamique Aude-Ariège, notamment avec l'opération Pierre de Gué (action de diffusion en partenariat avec l'Estive, Arts-Vivants 11, les ATP...). D'autres actions et acteurs sont identifiés : Le festival « un pavé dans la Malle » à Limbrassac, les résidences territoriales d'Arts Vivants 11, la Miroiterie à Mirepoix comme potentiel lieu de résidence et de formation, La Limonaderie à Foix (lieu de diffusion qui assure des prestations de gestion des salaires)...

Les échanges font ressortir le manque de moyens pour la production et la création, et sur les fonctions de chargé de diffusion. Le métier est peu reconnu, pour lequel il existe trop peu de formation. Le manque de structures de production/diffusion (bureau de production, booking...) n'est pas qu'une problématique Ariégeoise, à porter au niveau régional. La piste de la mutualisation entre plusieurs compagnies doit être approfondie sur ce sujet.

Relais identifiés : Caroline (MIMA) (à confirmer et à compléter)

Haute-Garonne

Un grand nombre de compagnies sont implantées à Toulouse, et plusieurs structures historiques et permanentes sont présentes (Marionnettissimo, Odradek, L'Usinotopie) avec de nombreuses collaborations. La compagnie Rouge les Anges partage un local de travail et un espace de co-working avec quatre autres compagnies. Des mutualisations existent au sein de RAVIVE (camion, matériel...) ou du groupement d'employeurs OPEP. Plusieurs théâtres sont ouverts à la marionnette (Théâtre du Grand Rond...).

A noter que la concentration Toulousaine ne doit pas masquer la présence de celles implantées sur le reste du territoire.

Relais identifiés : Gilles (Rouge les Anges) (à confirmer et à compléter)

Tarn

La ville de Graulhet accueille plusieurs compagnies, pas uniquement marionnette, sans toutefois avoir de lieu dédié. L'ADDA82 serait à associer à une dynamique territoriale. Notons que le Tarn partage les spécificités et enjeux de l'Aude-Ariège liés à la ruralité.

Relais à identifier

Des dynamiques territoriales à explorer

Plusieurs dynamiques sont à explorer pour compléter la couverture du territoire régional :

- **Hérault** : Un nombre important de compagnies sont identifiées sur Montpellier et alentour. Le Théâtre de la Vista qui participe à la démarche SODAM, est un lieu de création/première scène sensible à la marionnette. A Sérignan, La Cigalière est une structure en régie municipale, dotée d'un grand plateau qui accompagne des compagnies depuis plusieurs années (Clan des Songes, Rouge les anges...).
- **Aveyron** : Saint-Affrique est doté d'un musée de la marionnette (dimension patrimoniale), d'une programmation municipale et de résidences de territoire. Quelques compagnies sont présentes sur le département. Des relations sont témoignées avec Albi et la Scène nationale

qui programme en milieu rural (au fil du Tarn), la Maison du peuple de Millau. Les liens semblent moins évidents avec Rodez.

- **Pyrénées-Orientales** : le département est doté d'une scène nationale à Perpignan (l'Archipelle, diffuse et accompagne des projets marionnette) et de nombreux théâtres municipaux. Si la diffusion Jeune public semble bien fonctionner, c'est plus compliqué pour les spectacles tout-public et adultes. Au delà du Théâtre Mu qui mutualise des locaux, il existe peu de coopérations identifiées entre compagnies
- Lot, Tarn-et-Garonne, Hautes-Pyrénées, Gers : *à explorer*

4. Réseau Marionnette en Occitanie

Une première réunion organisée le 11 avril 2019 à Odradek a permis de lancer le chantier, avec la mise en place d'un groupe de travail, une liste de discussion par mail³, et un document partagé en ligne⁴. Les premiers échanges écrits ont été recueillis et organisés pour faire ressortir les premiers éléments constitutifs d'une charte de valeurs (possible préambule aux statuts du réseau), d'objet et de composition. Ces éléments sont mis en débat pour être enrichis et complétés lors des réunions territoriales.

Une réunion de travail prévue le 12 juin au Théâtre de la Vista a pour objectif de formaliser une première trame de statuts (valeurs, objet, composition, gouvernance).

Valeurs

Sur le plan artistique et culturel

- soutenir la liberté de création, contribuer à la diversité culturelle, au renouvellement et à la pluralité des formes...
- pratiques amateurs et professionnelles à consolider et défendre

Remarques et compléments des participants

- *Intégrer les Droits Culturels, le fait de s'adresser à tous les publics...*
- *Développer un argumentaire sur la marionnette « adulte » et tout public (c'est pas que pour les enfants)*
- *Pour certains, la diversité, les libertés et les Droits Culturels ne doivent pas exclure l'excellence.*
- *Inclure les notions d'innovation et de recherche*
- *Sur la pratique amateur, parler de porosité entre amateurs et professionnels, de transmission*

Sur le plan économique et professionnel

- économie solidaire, lucrativité limitée, coopération
- volonté de respect et d'adaptation des cadres professionnels aux pratiques

Remarques et compléments des participants

- *Pour certains, la non-lucrativité n'est pas forcément choisie, parfois sublie, alors que pour d'autres, elle est une valeur importante, c'est un choix de positionnement économique.*
- *Intégrer les enjeux de professionnalisation, de formation professionnelle, et de frontière mal définie entre pratique professionnelle et salariat (entrée par les premières scènes, les festivals OFF...)*

³ gdt-asso-marioccitanie@framalistes.org

⁴ <https://bimestriel.framapad.org/p/8myow1nuni>

- *En terme de pratique professionnelle et de prévention des risques, on peut parler de polyvalence, poly-activité, poly-compétences... très utilisées dans la marionnette.*
- *Plusieurs enjeux sont soulignés, dont celui des moyens nécessaires pour former et rémunérer les compétences*
- *Une déontologie professionnelle pourrait être explicitée (notamment autour du respect du travail de chacun, à détailler en fonction des corps de métiers...)*

Sur le plan social, politique et démocratique

- contribuer à l'intérêt général, co-construction, concertation...
- la défense de l'initiative associative citoyenne comme mode d'entreprendre collectif
- lutter contre les inégalités (hf, diversité...)

Remarques et compléments des participants

- *Le référentiel des droits humains pourraient être intégrés (liberté, égale dignité...)*

Sur le plan territorial et environnemental

- ancrage local, prise en compte de l'environnement social et culturel
- cadre écologique et respectueux de l'environnement

Remarques et compléments des participants

- *Le respect de l'environnement évoque le fait de travailler avec des matériaux sains*

Objectifs / Objet

La proposition d'objet du regroupement :

« L'association a pour objet de fédérer les acteurs de la marionnette de la région Occitanie, de les défendre, d'encourager les coopérations et, plus largement, de contribuer à leur reconnaissance et à leur développement dans une démarche solidaire, équitable et durable.

L'association se reconnaît dans les principes fondateurs de l'association THEMMAA - Association nationale des Théâtres de Marionnette et des Arts Associés et y adhère en tant que structure morale. »

Proposition de modes d'actions

Les modes d'actions proposés pour le regroupement :

- Soutenir ses membres, suivant des principes de solidarité
- Promouvoir et défendre une éthique et des intérêts communs
- Contribuer au même titre que les personnes et structures qui la composent, au développement des arts de la marionnette, en Occitanie et plus largement.
- Être représentée et représentante du secteur de la marionnette et de ses adhérents dans les instances mises en place sur son territoire : local, régional (national et international via l'intermédiaire de THEMMAA et de l'UNIMA), et participer à l'élaboration des politiques culturelles.
- Être un outil de coopérations variées entre adhérents et acteurs de la filière (mutualisation, dispositifs de création, rencontres professionnelles, projets de médiation etc.)
- Favoriser les ponts avec d'autres disciplines artistiques, afin de permettre l'enrichissement, l'hybridation et l'ouverture des pratiques.

Les membres

Il est proposé que l'association soit composée de :

- personnes physiques (artistes, constructeurs... et toute personne intéressée)
- personnes morales de droit privé (associations, coopératives, entreprises... compagnies, lieux, festivals, bureaux de production...)
- personnes morales de droit public (établissements publics, collectivités...)

La domiciliation en région Occitanie ne semble pas nécessaire, le regroupement étant ouvert à toute personne intéressée.

La Gouvernance

La mise en place d'une association régionale de la marionnette va impliquer un travail d'animation et de gestion de la vie associative incontournable. Certains acteurs s'interrogent sur leur capacité à participer à la gestion et au développement d'une telle organisation, de façon bénévole et en plus de leur charge de travail dans leur structure.

Plusieurs remarques sont exprimées quant à la gouvernance :

- L'articulation avec Occitanie en Scène (voire le soutien de l'Agence dans le portage) est à préciser.
- La représentation des différentes natures de projets (lieux, compagnies, festivals...), des personnes (artistes), et des territoires doivent être pris en compte dans la gouvernance.
- Un fonctionnement de type collégial est souhaité.

5. Groupes de travail et thématiques prioritaires

Plusieurs chantiers ou thématiques prioritaires ont été évoqués en 2018 :

- **Mutualisations** (matériels, lieux...) : identifier les besoins (qui, quoi, quand...), et les ressources potentielles (ce qu'on a déjà et qu'on peut partager, ce qu'on peut demander ensemble aux autres...). Exemples : Fond outillages, matériels et décors, marionnettes, lieux...

Pour la dynamique Gard-Lozère, le chantier mutualisation est à relier directement à la dynamique territoriale où doivent être travaillés ces sujets concrets.

Gilles et Catherine se proposent pour contribuer à cette thématique.

- **Formation et échanges de savoir** : développer l'offre de formation, améliorer l'accessibilité, favoriser les échanges de savoir, coordonner et constituer un catalogue de formation, penser un plan régional...

Eric et Jacopo se proposent pour contribuer à ce chantier. A noter que AREMA organise déjà des temps d'échanges de savoirs et des journées professionnelles...

- **Economie et emplois** : outillages financiers (fonds de solidarité, aides à la trésorerie, garanties bancaires...), fonds européens, professionnalisation (Coreps).

Claire (Marionnettissimo) et Véronique sont intéressées.

- **Développer l'EAC** : bien que les moyens financiers dévolus à l'EAC soient rares et faibles, c'est un domaine d'activité important pour la Marionnette.

Jonathan (La Vista), Valéria et Alban sont intéressés par le chantier. Le SODAM pourrait aider à formaliser un cadre d'intervention de la Marionnette (conditions, temps nécessaire, parcours, matériels...).

- **Création, Production et Diffusion** : outils et moyens de production, présence sur les festivals, catalogue de créations, scènes off et première scènes, programmation dans les médiathèques...

Ampolo, Vanina, Sylvie, Christine, Giorgio, Catherine et Vincent sont intéressés par cette thématique.

Pour chaque groupe de travail, une première mise à plat des sujets doit être réalisée (note préparatoire) afin de nourrir les premières réunions.

6. Pour la suite...

Un compte-rendu des rencontres territoriales sera transmis, et mis en ligne.

Un calendrier de rencontres et réunion doit être élaboré pour l'automne, entre rencontres territoriales et groupes de travail thématiques. Les référents et relais territoriaux seront sollicités.

Un questionnaire doit être diffusé dans le courant du mois pour renouveler l'état des lieux 2018.

Une réunion sur la création d'un réseau de la marionnette en Occitanie est prévue le 12 juin au théâtre de la Vista à Montpellier. Une rencontre professionnelle sur la structuration de la marionnette est prévue lors de MIMA le 4 août, permettra d'informer de la démarche engagée. Le Forum de Vergèze sera certainement l'occasion de réunir le réseau, potentiellement pour une constituante.

Annexe – Liste des présents

Le 27 mai à Nîmes

16 personnes présentes : 11 structures et 3 partenaires publics

Lieux et Cies : La Vista (Jonathan Chevalier), Cie Tac Tac (Catherien Deville, Corinne Nobileau), Cie Têtes de Bois (Valeria Emanuele), Anonima Teatro (Jacopo Faravelli), Hiver Nu / AREMA (Claire Perraudeau), Cie Les Trigonelles (Guilaine Philispart, Sonia Trouban), Cie Zouak (Alban Thierry), Eric Vanz De Godoy (Modus Inversus), Le Périscope (Maud Paschal), Théâtre Molière / Scène nationale de Sète (Hélène Villain)

Partenaires : DRAC Occitanie (Florence Caudrelier - EAC), Conseil Régional (Carine Eymard), Conseil Départemental du Gard (Martine Guillerm, Emmanuelle Martinetti),

Le 4 juin à Mirepoix

30 personnes présentes : 22 structures et 1 partenaire public

Structures : Marionnettissimo (Chloé Lalanne et Claire Bacquet), La Cigalière (Marc Boudet et Fanny Larraillet), MIMA (Caroline Galmot, Aude Latarget, Emma Espelt et Manon Prabonnaud), Odradek/Cie Pupella Noguès (Giorgio Pupella), Cie Têtes de Pioche (Christine Saint-André), Cie Moving People (Jo Smith), Cie L'Ombrine et le Fantoscope (Véronique Le Gaillard), Vanina Montiel (Blick Théâtre, 36 du mois, Grand Raymond), Cie Philosophes Barbares (Juliette Nivard), Cie L'Oeil Enclin (Françoise et Sarah Pilot), Amparo Gallur (Nokill et Ô Possum), Cie Les Mains Libres (Vincent Bucazzi), Cie Le Poisson Soluble (Catherine Brocard), Cie La Mandale (Silvia Di Placido), Cie Rouge les Anges (Gilles Galera et Coline Pollet), Saint-Affrique (Laurent Rizzo), Léontine Mellan, Sylvie Reghezza, Thomas De Filippo, Isabelle Bedhet.

Partenaires : DRAC Occitanie (Agnès Clause et Jeanne)

Animation : Sébastien Cornu et Christelle Jung

Excusés

23 personnes : 14 structures et 3 partenaires publics

Structures : Cie Merci mon chou (Carole), La Petite Bohême Cie (Sybille Bligny), Cie le Clan des Songes (Hervé Billerit), Théâtre Mu (Mélanie Lézin et Ivan Pomet), Cie Cri de la Miette, Teotihua (Laurence Bloch), Cie Alas Negras (Elsa), Cie Les Soleils Piétons (Sophie Laporte), Cie Arlesie (Sylvie Cousin), Cie Créature (Lou Broquin et Marie Reculon), Cie Vent de Sable (Muriel), Cie Voyageurs immobiles (Magali Frumin), L'Usinotopie (Pierre Gosselin et Jessica Bir), Centre de Création du XIX (Marie-Noël Esnault)

Partenaires : Conseil Régional (Anne Miguet), ADDA 82 (Chloé Restivo), Métropole de Montpellier (Laure Bouty)