

SODAM 2019 – Rencontre territoriale du mardi 8 octobre 2019 à Odradek

Présents

20 participant.e.s

Structures (lieux et compagnies) : Marionnettissimo (Claire et Chloé), Les Voyageurs Immobiliers (Stéphane), Compagnie Bulle (Isabelle), La Petite Bohême Cie (Sybille), Le Clan Des Songes (Magali), Les Voyageurs Immobiliers (Magali), Compagnie Rouges Les Anges (Gilles), Cie No Kill / Opposum (Amparo), L'usinotopie (Pierre), Blick Théâtre (Vanina), Compagnie Des Gestes Et Des Formes (Anne-Laure), Odradek/Cie Pupella Noguès (Marion, Joëlle et Giorgio), Cie En Cours de Route (Flavie), Cie Hyppoféroce (Gaëlle)

Partenaires : Agnès Clause (DRAC) et Anne Miguet (Région Occitanie) – pour le comité de suivi

Animation : Sébastien Cornu et Christelle Jung (Occitanie en Scène)

Excusés : ADDA 82 (Chloé Restivo), Teotihua (Laurence Bloch)

Ordre du jour

- Présentations et actualités
- SODAM 2019 : questionnaires, cartographie, périmètre du territoire
- Fédération : CR, statuts, RI, référents bassins
- Chantiers : journée mondiale marionnette, autres projets ou thématiques prioritaires
- Suites : calendrier, prochaine réunion

Présentations et actualités

Un tour de table permet à chacun de se présenter et d'informer de ses actualités.

- **La Cie Des Gestes et Des Formes** (implantée dans l'Aude) est en création du spectacle « Une cigale en hiver » pour première prévue en mai 2020.
- **La Cie Pupella Noguès** organise ses « Carnets d'Hiver » les 27 et 28 novembre prochain à la Cave Poésie en partenariat avec Thémaa sur « les nouvelles tendances de la marionnette » et la « petite forme ». Elle organise une formation du 12 au 22 novembre sur la création d'un solo. Elle est en compagnonnage avec les compagnies La Mandale et 7 au Soir.
- **Les Voyageurs Immobiliers** sont en création dont la sortie est prévue pour printemps 2021. La cie est en tournée avec un spectacle très jeune public présenté en février lors du TUM (collectif de cies pluridisciplinaire Tout Un Monde - rencontres professionnelles organisées à l'Espace Bonnefoy à Toulouse - toutunmonde.eu).
- **Rouges les Anges** joue sa nouvelle création « Petit Détail » dans le jura puis à Marionnettissimo.
- **La Cie Hyppoféroce** retravaille à sa création La marche des pleureuse (avec une aide à l'écriture de la SACD).
- **Blik Théâtre** est en création du spectacle « Tumulte » qui sortira le 10 mars à Oloron-Sainte-Marie (64)

- **Le festival Marionnettissimo** se déroulera du 19 au 24 novembre prochain, où le **Clan des Songes** sera en représentation avec sa dernière création « Arrivederci ».
- **La Cie Bulle** est en création d'un nouveau spectacle dont la sortie est prévue à la Strada à Marciac pour fin janvier 2020.
- **La Petite Bohème** crée des petites formes pour des lieux non équipés ou de petits théâtres jeunes publics. Son dernier spectacle est un « pop-up ».
- **Occitanie en Scène** soutient la présence de **Mécanika** au FAB (le 11 octobre) et à la BIAM (mai 2019).

Retour Charleville...

De retour du festival de Charleville, certains participants témoignent de conditions relativement difficiles pour les compagnies du Off, avec un manque de visibilité et un nombre important de « scolaires » sur certaines représentations qui ont amputé les recettes au chapeau.

Il est envisagé que Thémaa s'implique pour améliorer la logique de candidatures et de convention mise en place par la Ville (qui stipule notamment l'interdiction de billetterie et de chapeau) qui faire reposer la gratuité sur les compagnies.

Une distinction est à faire entre le Off en salle et en rue. Ce nouveau système d'organisation du Off a toutefois permis la gestion de d'espaces par des collectifs, de façon très autonome, qui ont eu de bonnes fréquentations. Il est intéressant de voir comment le festival se transforme et évolue avec de nombreux lieux autogérés par des compagnies.

Comme dans beaucoup de festival, il semble que les publics viennent au festival Off sans forcément aller dans le In jugé trop cher.

Enfin, une annonce du Ministre de la Culture Franck Riester a marqué l'ouverture du festival, confirmant la création du label national CNM. Leur nombre et les conditions de leur mise en place restent floues. Certaines incompréhensions amènent les participants à la vigilance pour veiller à plus de transparence, d'équité et au renforcement de l'existant.

1. SODAM

Observation – questionnaire 2019

<https://framaforms.org/sodam-occitanie-2019-1558453616>

Le questionnaire en ligne a reçu 45 réponses à ce jour. Suivant le panel de répondants, nous pourrions comparer les évolutions d'une année sur l'autre (entre 2017 et 2018). Les évolutions importantes survenues en 2019 sont à prendre en compte pour identifier quelques effets en partie induits par le SODAM 2018 (conventionnement du Périscope, évolutions des financements de quelques structures...).

L'enjeu premier étant le recensement des acteurs, les compagnies sont invitées à répondre partiellement au questionnaire. Des participants soulignent l'intérêt de s'inscrire dans la durée, au regard des cycles des projets qui courent sur plusieurs années.

Cartographie

Une cartographie des acteurs de la marionnette en occitanie a été mise en place en 2018. Elle est en cours d'actualisation avec un pointage des structures identifiées et manquantes.

https://framacarte.org/fr/map/sodam-occitanie-2018_25504#8/43.858/3.645

Occitanie en Scène a pour projet de construire des outils d'observation et de cartographie dans une approche transversale avec d'autres disciplines (Arts de la rue, Cirque, Musiques actuelles). A l'avenir, les travaux du SODAM seront certainement intégrés à ces futurs outils en ligne.

2. Fédération des Arts de la Marionnette en Occitanie

Sébastien informe des derniers travaux d'écriture des statuts et règlement intérieur de la fédération. Des échanges écrits doivent permettre de finaliser la proposition. **L'assemblée constituante est prévue le 21 novembre 2019 à Tournefeuille** dans la continuité de la restitution du SODAM.

Un document partagé pour la rédaction des statuts et du règlement intérieur est ouvert aux contributions : https://semestriel.framapad.org/p/statut_reseau_mario_occitanie

Les participants soulignent les principes de représentation territoriale et d'équité qui doivent être respectés théoriquement à tous les niveaux. Une fois la fédération régionale créée, une adhésion à Thémaa et à d'autres organisations pourront être envisager pour favoriser la prise en compte de l'Occitanie au niveau national. A noter que la rencontre professionnelle du vendredi 22 novembre à Marionnettissimo portera sur cette articulation entre les réseaux marionnettes du local au national.

3. Chantiers régionaux et territoriaux

Journée mondiale de la marionnette – 21 mars 2020

Suite à la cessation d'activité d'AREMA qui portait notamment le Forum de Vergèze, il est proposé de rebondir en organisant un temps fort à l'échelle de l'Occitanie lors de la Journée Mondiale de la Marionnette qui se déroule chaque année le 21 mars. Cette proposition émise par le Périscope vise 3 objectifs : maintenir et développer les financements publics de la Marionnette sur le territoire, donner de la visibilité à la Marionnette au niveau local, régional et national, et venir en soutien aux compagnies artistiques notamment celles qui ont été impactées par la fin d'AREMA.

Le principe est de proposer de nombreuses petites formes, à différents endroits du territoire régional, suivant des formats très ouverts (spectacle en intérieur, intervention dans l'espace public, de la diversité, ouverture d'ateliers, diffusion de film d'animation, spectacles professionnels ou amateurs...) en privilégiant la programmation des compagnies d'AREMA. Chaque structure, lieu ou compagnie, peut proposer des actions. Les JMM peuvent donner de la visibilité à la Marionnette, en direction des publics, habitants... mais aussi dans les médias et auprès des collectivités (il ne s'agit pas d'un forum professionnel comme l'était le Forum de Vergèze, qui peut être pensé à un autre moment).

Dans l'attente d'un potentiel portage de l'opération par la future fédération, les partenaires publics invitent le Périscope à gérer cette première édition.

Un enjeu fort de communication et de coordination est souligné. La communication pourrait être axée sur le « numérique » (site, réseaux sociaux, agenda numérique) plutôt que sur une plaquette papier jugée peu adaptée à ce type d'événement, et de mobiliser des moyens sur des compétences de communication (webmaster, attaché de presse, community manager...) et de l'organisation (gestion de productions).

Une réunion spécifique sur le projet de JMM est proposé le 21 octobre, sous la forme d'un comité d'organisation (référents des territoires et des chantiers).

Les participants témoignent de leur intérêt pour le projet, considérant les moyens mobilisés suffisant se projeter dans une première édition et pour démarcher d'autres partenaires en local (départements, villes...) malgré des délais relativement courts. Pour information, les Voyageurs Immobiliers jouent à Castre à cette date (qui peut être inscrite au programme des JMM). Scène

d'enfance dans l'Aude serait à contacter (réseau de diffusion notamment en médiathèques et autres lieux du territoire).

Chantiers Haute-Garonne, Tarn, Gers...

Après un retour sur les chantiers proposés sur les autres bassins (Gard-Lozère sur la Formation et les JMM, Aude-Ariège sur les lieux partagés, la sensibilisation des élus et les charges administratives), les participants échangent sur les chantiers à ouvrir en Haute-Garonne et alentour :

- Le découpage territorial proposé suit la concentration des acteurs constatée via la cartographie. La Haute-Garonne concentre un certain nombre d'acteurs à Toulouse, et interroge le rapport rural/urbain de façon très forte. C'est un territoire plus contrasté que l'Aude-Ariège par exemple. Il s'agit de penser la façon dont les acteurs veulent travailler ensemble ici.
- Sur Toulouse, d'importants problèmes de locaux se posent (stockages, bureaux...) en raison de la forte pression foncière et du coût de l'immobilier. Le réseau RAVIVE est en travail de longue date sur le sujet de la mutualisation (emplois, locaux...). Le local mutualisé par Rouges les Anges avec 3 autres compagnies doit être libéré prochainement.
- Les réflexions sur la « décroissance » initiées à Mirepoix font écho chez certains participants. Trop de compagnies sont amenées à créer pour vivre, avec des tournées qui font parcourir la France sans forcément réussir à diffuser localement. Comment densifier l'activité en région ? Comment renforcer l'ancrage local ? Les aides aux projets empêchent de penser l'action en continu sur le territoire, plutôt que de démultiplier des projets très fragiles (économie de la survie pour certains) ?

Suite à ces premiers échanges, plusieurs chantiers prioritaires sont identifiés : lieux mutualisés, circulation des artistes et des œuvres (présence sur les festivals...), économie de la création-production-diffusion.

Lieux et compétences mutualisées

La perspective d'investir des lieux de travail mis en commun motive de nombreux acteurs, considérant que ces espaces favorisent les coopérations, les transferts de savoir-faire, la mise en commun de connaissances et les mutualisations diverses (réseaux, contacts, fournisseurs...). Il s'agit entre-autre de rompre l'isolement, de créer des synergies. Des expériences vécues montrent combien ces espaces peuvent être stimulants pour le développement des projets.

Plusieurs besoins et démarches immobilières sont témoignées (L'Usinotopie pour un tiers-lieu à Villemur, déménagement de Rouges les Anges...) tant pour du stockages, des bureaux, des espaces de travail, ateliers... Et ce à différents endroits, à Toulouse et dans les territoires ruraux. Des besoins en compétences peuvent aussi trouver des réponses collectives, notamment sur des métiers difficiles à assumer dans chaque structure (chargés de diffusion ou de production, webmaster et community manager...)

Les volontés exprimées se rejoignent autour de structures de type tiers-lieu, lieu intermédiaire, espace de co-working, fab-lab artistique... Ces dynamiques sont de mieux en mieux identifiées par les politiques publiques et font l'objet notamment d'un appel à projet national pour le développement des tiers-lieux. Une démarche nationale des réseaux et fédération existe autour des Lieux Intermédiaires Indépendants.

Le chantier nécessite dans un premier temps de recenser l'existant et les besoins, entre les différents territoires (rural, urbain), et en parallèle, d'explorer différents scénarios et pistes de financements. Un groupe de travail pourrait être constitué (au sein de la fédération) avec un accompagnement du

SODAM. Il est proposé de se rapprocher de RAVIVE sur ces sujets et de bien penser aux espaces existants (Synavi, OPEP...).

Circulation des œuvres

La diffusion de la marionnette en Occitanie et hors-région est à renforcer par plusieurs moyens.

Une première proposition consiste à explorer la possibilité d'**une présence collective de la Marionnette Occitane sur les événements nationaux** (festival de Charleville, festival d'Avignon avec Avignon fait son Cirque, Châlon dans la rue, Aurillac...). Ceci afin de donner de la visibilité à la création Occitane et de mutualiser des moyens pour se déplacer et se diffuser sur ces événements qui peuvent de façon très concrète déboucher sur des programmations, des mises réseau...

Au-delà du soutien potentiel des dispositifs à l'export d'Occitanie en Scène, les participants soulignent l'importance de gérer par eux-mêmes des actions concrètes. La fédération serait un bon outil pour la mise en œuvre de ce type de déplacements sur les festivals (pas spécifiquement marionnette). Il s'agira alors de se poser des questions sur les critères de choix (avec bienveillance, et pas forcément sur l'artistique et en tenant compte de contraintes techniques – exemple des travaux de TUM) des compagnies soutenus. La présence sur les événements peut aussi prendre différentes formes : présentation de spectacles, conférences, rencontres-débats...

Sur Avignon, il est à noter que l'organisation d'Occitanie fait son Cirque est incertaine pour les années à venir, pour plusieurs raisons (fin de bail du terrain, portage lourd pour les structures impliquées...). Mais des propositions alternatives peuvent être imaginées (investissement d'un lieu « Région Occitanie »...).

Une autre piste consiste à créer des liens avec d'autres réseaux marionnette d'autres régions, avec la Bourgogne (Arnica), la Bretagne, PACA (Pollen informel de compagnies)... pour favoriser des échanges réciproques, entre fédérations, entre compagnies... Pour information, Occitanie en Scène travaille à un projet de collaboration avec le LAB (Bourgogne), pour donner des suites aux rencontres qui se sont déroulées à Marionnettissimo en 2018.

Un troisième axe de réflexion est à poursuivre sur la diffusion en Région. Faut-il chercher ensemble des fonds, des lieux ? Organiser nous-même des événements pour se montrer aux programmeurs ? Faut-il intégrer des actions et dispositifs pluridisciplinaires ?

En conclusion, les participants envisagent de candidater collectivement pour Charleville 2021 (dépôt des candidatures à l'automne 2020), et à explorer la piste d'une présence à Avignon dès 2020.

L'économie de la création-production-diffusion

L'économie de la création marionnettique semble très fragile mais relativement méconnue. Les participants constatent par exemple que le budget de Thémaa, indexé sur les bénéfices des compagnies, est en baisse. Par ailleurs, le Synavi pointe que les compagnies Occitanes ont les budgets les plus faibles.

Les spécificités de la discipline invitent à étudier finement les besoins et coûts, pour mieux identifier les leviers potentiels. Une proposition consiste à **formaliser une note didactique** détaillant ces spécificités. Comment renforcer l'économie des compagnies dans un contexte d'absence de développement. Si quelques compagnies émergent chaque année, d'autres mettent régulièrement un terme à leur activité.

En parallèle, l'inventaire et l'analyse des dispositifs existants permettrait d'engager un échange sur les points forts, les manques, voire de s'emparer de certains pour des actions collectives (exemple résidence associations). Pour information, une commission « production diffusion » au sein du

COREPS peut être un espace intéressant de travail. La future fédération de la Marionnette y sera officiellement invitée une fois créée.

Pour conclure et pour rappel, un groupe de travail Création-Production-Diffusion se constitue pour l'année prochaine, afin de travailler sur les outils et moyens de production, la présence sur les festivals, et d'éventuelles organisations événementielles (scènes off et première scènes, programmation dans les médiathèques...). Plusieurs participants ont signifié leur volonté d'y participer : Ampolo, Vanina, Sylbile, Christine, Giorgio, Catherine et Vincent.

4. Suites et calendrier

La restitution du SODAM est prévue à Tournefeuille le jeudi 21 novembre lors de Marionnettissimo, en amont de l'assemblée constituante de la fédération régionale des arts de la marionnette.

Un réunion régionale est à proposer le 21 octobre à Narbonne pour travailler sur les JMM, et en profiter pour finaliser la préparation de la constituante (finalisation des statuts, précisions sur le règlement intérieur, organisation de la constituante).

5. Comité suivi

Agnès Clause (DRAC) et Anne Miguet (Région Occitanie) ont répondu présente à la proposition de rencontre des membres du comité de suivi du SODAM. Sébastien a pu informer des travaux réalisés et en cours sur l'année 2019 :

- **Observation** : l'enquête sur les activités des structures de la marionnette a reçu 45 contributions. Des relances sont prévues afin d'obtenir plus de réponses (nous en avons eu 55 en 2018). Les données recueillies nous permettront de consolider les observations de l'année passée, et d'analyser quelques évolutions. En parallèle, une réflexion inter-disciplinaire est menée avec Occitanie en Scène et les réseaux Cirque, Arts de la Rue et Musiques Actuelles pour articuler et harmoniser les démarches et outils d'observation et de cartographie. Un premier travail sur l'actualisation de leur base de données est en cours. Sur le SODAM, l'identification précise de l'ensemble des lieux et compagnies en présence est à poursuivre.
- **Structuration** : une récente réunion de travail (le 6 septembre dernier) a permis de quasi finaliser l'écriture des statuts de la future fédération de la marionnette en Occitanie dont l'assemblée constituante est prévue pour la fin novembre à l'occasion du festival Marionnettissimo. Par ailleurs, la participation de représentants de la Marionnette au COREPS s'est amorcée sur les dernières réunions de commissions. C'est un chantier majeur de 2019 qui permettra par la suite de mieux structurer le SODAM, son animation et son pilotage.
- **Dynamiques territoriales** : suite aux rencontres de printemps qui ont permis de relancer les réflexions initiées en 2018, les rencontres territoriales d'automne ont permis d'avancer sur les dynamiques et coopérations spécifiques (Gard-Lozère sur la formation et les JMM ; Aude-Ariège sur un lieu mutualisé de type pépinière, la sensibilisation des élus, et des questions de décroissance ; Haute-Garonne-Tarn sur la mutualisation de lieux, la présence sur les festival et l'économie de la création...). Les périmètres des « bassins de vie » s'ajustent au fil du temps et les dynamiques vont prendre corps petit à petit. Les choses sont déjà bien engagées sur l'est de la Région. Le projet de JMM est un objet de coopération qui participe de la mise en mouvement.
- **Chantiers thématiques** : des axes de travail thématiques ont été identifiés (formation, EAC, production/diffusion, économie-emploi...) qui doivent faire l'objet de rencontres spécifiques

après formalisation de notes de cadrage (objets, enjeux et objectifs des groupes de travail).
Ce sera un objectif opérationnel du SODAM pour l'année 2020.

Concernant la présence de la marionnette sur les festivals nationaux, la DRAC précise que l'opération « Occitanie fait son Cirque » à Avignon a atteint ses limites et va certainement évoluer dans sa forme. Sur le Off d'Avignon, l'Espace Alia est potentiellement à investir (Cie de l'échelle en est propriétaire et essaient d'animer une visibilité de la marionnette à Avignon).

Concernant les JMM, le DRAC invite à s'intéresser à l'initiative de la Nuit du Cirque, le 24 octobre en Occitanie, pour s'inspirer du mode d'organisation.

Plus globalement sur la démarche SODAM, la Région témoigne du besoin d'information en direction des élus afin qu'ils aient conscience des travaux réalisés, des besoins, des enjeux... Une rencontre pourrait être organisée prochainement.

Enfin, l'annonce du ministre sur les CNM invite à relier en Occitanie la création de la fédération, le Sodam, et la perspective du label national.